Teoria e Análise Musical (3.º ano)

Ano letivo de 2013/14

Tem como seu âmbito de estudo a música erudita do século XX.

Análise Musical

Objetivos Gerais:

1. Conhecer repertório representativo das principais correntes estilísticas na música erudita do século XX;
2. Conhecer as formas e os estilos musicais utilizados;
3. Ser capaz de identificar o respetivo estilo/compositor do repertório analisado;
4. Adquirir as competências necessárias à realização de análises versando os aspetos formais, harmônicos, contrapontísticos e estilísticos;
5. Compreender o processo criativo enquanto função intelectual estruturada.

Técnicas de Composição

Objetivos Gerais:

1. Realizar pequenos trechos instrumentais e/ou vocais utilizando uma *técnica pantonal*;
2. Realizar pequenos trechos instrumentais e/ou vocais utilizando uma *técnica serial* ao estilo da *segunda escola de Viena*;
3. Realizar pequenos trechos instrumentais e/ou vocais utilizando uma outra qualquer técnica característica da música erudita do século XX.

Avaliação

Efetuada com recurso:

1. À participação nas aulas dadas/assistidas;
2. A trabalhos de casa realizados ao longo do período em avaliação;
3. À realização de um teste ou de um trabalho escrito.

Datas previstas para a realização de testes

1. Módulo VII – 27/11/2013;
2. Módulo VIII – 19/03/2014;
3. Módulo IX – 04/06/2014.

Número aproximado de semanas letivas previstas por período

1. Primeiro período – 10 semanas;
2. Segundo período – 12 Semanas;
3. Terceiro período – 6 Semanas.

Conteúdos programáticos por período letivo

1. Análise Musical
   (a) Módulo VII
      i. Principais linhas motoras do desenvolvimento musical ao longo da primeira metade do século XX:
         A. Corrente "evolucionista": a *segunda escola de Viena*;
         B. Corrente "revolucionista": os *neomodalismos* e *neoclassicismo*.
      ii. O *pantonal* como uma evolução natural da tonalidade;
      iii. O *serialismo* como resposta técnica para uma *estética pantonal*.
   (b) Módulo VIII
      i. Os fundamentos para a construção de uma teoria analítica da música erudita do século XX;
      ii. A construção de uma alternativa à tonalidade sem recurso ao *hipercromatismo*:
         A. Exemplos retirados de alguns compositores ativos nos finais do século XIX, como por exemplo Gabriel Fauré (1845 – †1924) e Claude Debussy (1862 – †1918);
         B. Compositores com um discurso e técnica musical muito própria, como Igor Stravinsky (1882 – †1971) e Olivier Messiaen (1908 – †1992).
      iii. A fusão destas duas correntes no pós segunda guerra mundial.
   (c) Módulo IX
      i. O advento de novas expressões musicais: a *música eletrônica* e a *música eletroacústica*;
      ii. Evoluções técnico-musicais da segunda metade do século XX:
         A. O *serialismo integral* em Pierre Boulez (1925);
         B. A integração do aleatório enquanto no processo de criação e de escrita musical.
      iii. Para um pós modernismo musical: o eterno retorno a estruturas clássicas como sendo um novo ponto de partida [Arvo Pärt (1935), Luciano Berio (1925 – †2003), Philip Glass (1937), entre outros].

2. Técnicas de composição
   (a) Módulo VII
      i. Exercícios de escrita *pantonal* e *serial*.
   (b) Módulo VIII
      i. Domínio avançado das *técnicas seriais* na *segunda escola de Viena*;
      ii. Experimentação de outras técnicas de escrita musical utilizadas em compositores de música erudita ao longo do século XX.
   (c) Módulo IX
      i. Aprofundamento das técnicas de escrita musical aprendidos nos dois módulos anteriores.

Bibliografia Geral[1]

Bosseur, D e Bosseur, J.-Y. (1990). *Revoluções musicais: a música contemporânea depois de 1945*. Lisboa: Editorial Caminho.

Boulez, P. (1986). *A música hoje* (3.ª edição). São Paulo: Editora Perspetiva.

Brindle, R. S. (1966). *Serial composition*. Oxford: Oxford University Press.

Brindle, R. S. (1986). *Musical composition*. Oxford: Oxford University Press.

Forte, A. (1973). *The structure of atonal music*. New Haven: Yale University Press.

Goléa, A. (1960). *Recontres avec Olivier Messiaen*. Paris: René Julliard.

Messiaen, O. (1966). *Technique de mon language musical* (vol. I e II). Paris: Alphonse Leduc.

[1] Além das referências bibliográficas aqui indicadas, ainda irá ser disponibilizado, ao longo de todo o ano letivo, outros textos e materiais de estudo no seguinte endereço da internet: http://atcnaemcn.blogspot.com.

Nichols, R. (1986). *Messiaen* (2.ª edição). Oxford: Oxford University Press.

Oliveira, J. P. (1998). *Teoria analítica da música do século XX*. Lisboa: Fundação Calouste Gulbenkian.

Osmond-Smith, D. (1985). *Playing on words: a guide to Luciano Berio's Sinfonia*. London: Royal Musical Association.

Reverdy, M. (1978). *L'oeuvre pour piano d'Olivier Messiaen*. Paris: Alphonse Leduc.